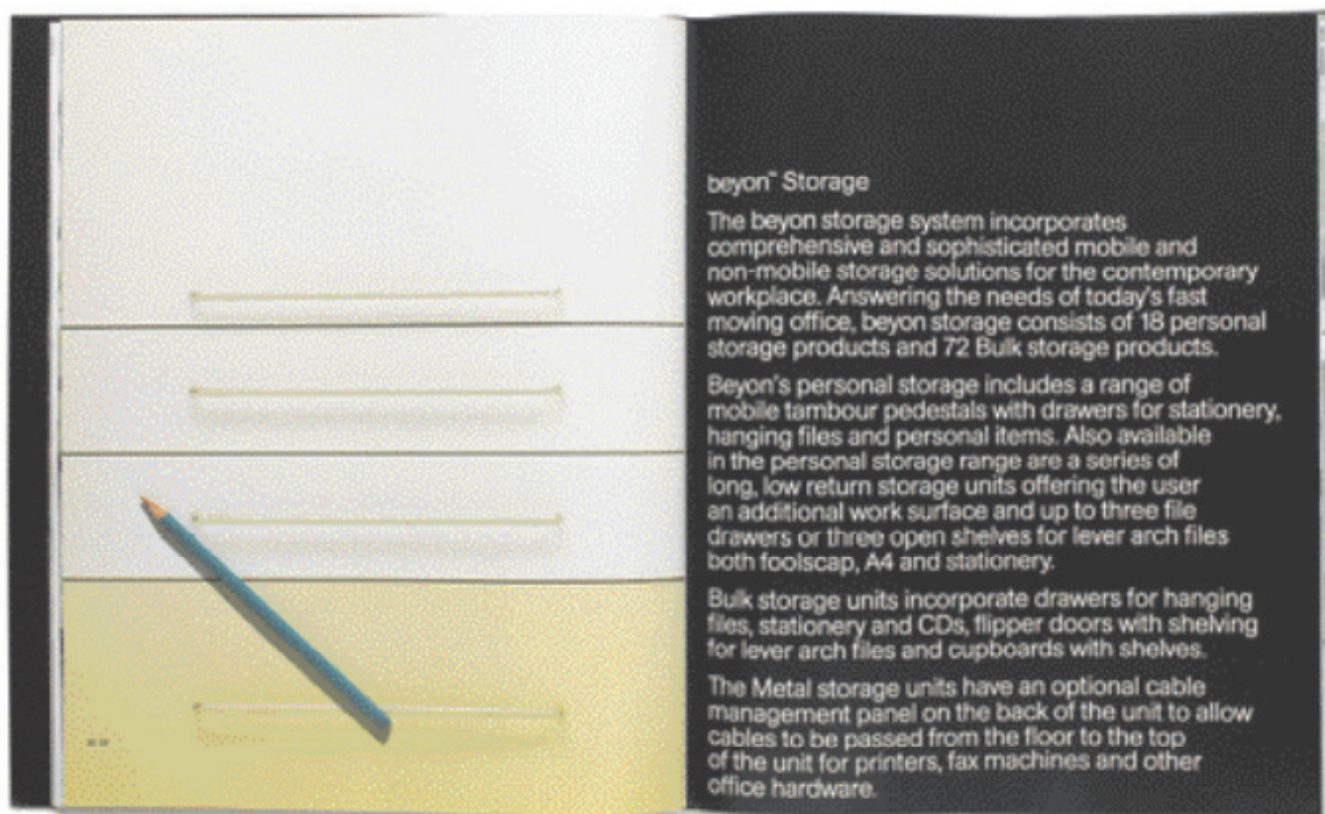

Obsah

Tato kniha spojuje dohromady příklady současného i historického layoutu z celého světa. Obsahuje příklady od předních grafických designérů a poskytuje vzorek bohatých a rozmanitých možností pro kreativní využití layoutu.

Brožura Beyon (nahore)

Tuto brožuru pro nábytkářskou firmu Beyon vytvořilo designérské studio SEA Design. Má netradičně velký formát s výraznou šířkou, což je možné vidět z porovnání s tužkou. Širší formát se podobá prostorným skladovacím jednotkám, které tato společnost vyrábí, a jsou doplněné textem prezentovaným dostatečně velkým písmem. To je vyváženo jemným číslováním stránek na levých stranách.

1 Historický kontext 010

1.1	Klasické principy	012
1.2	Rané rukopisy	014
1.3	Vývoj tisku	016
1.4	Význam pohyblivé sazby	018
1.5	Renesance	019
1.6	Hnutí Umění a řemesla	020
1.7	Secese (Art Nouveau)	021
1.8	Bauhaus	022
1.9	Art Deco	023
1.10	Vzestup moderny	024
1.11	Mezinárodní styl	025
1.12	Současný grafický design	026
1.13	Postmoderna	027
1.14	Dekonstrukce	028

2 Principy 030

2.1	Průběh návrhu designu	032
2.2	Relativní a absolutní měření	036
2.3	Proporce	038
2.4	Číselné řady	048
2.5	Slovník layoutového designu	054
2.6	Zeitgeist	056

3 Mřížky a útvary 058

3.1	Mřížka	060
3.2	Sloupce	062
3.3	Rámečky a moduly	068
3.4	Mřížka účaří	072
3.5	Zobrazení a realita	074
3.6	Matrice	076

4 Objekty na stránce 078

4.1	Příběh neboli narace	080
4.2	Jak čteme stránku	081
4.3	Prázdné místo	082
4.4	Rovnováha	084
4.5	Juxtapozice	088
4.6	Zarovnání	090
4.7	Svislý text na šířkovém formátu	094
4.8	Proklad a písmo	098
4.9	Dělení a zarovnání	099
4.10	Odsazení	100
4.11	Hierarchie	102
4.12	Vrstvy	103
4.13	Barva	104
4.14	Textura	105
4.15	Rytmus	108
4.16	Obrázková okna	112
4.17	Pasparta	114
4.18	Prostor mezi stránkami	117

5 Použití 120

5.1	Typografie	122
5.2	Hudba	126
5.3	Design interiérů	128
5.4	Nábytek	129
5.5	Architektura	130
5.6	Noviny	132
5.7	Časopisy	134
5.8	Knihy a brožury	138
5.9	Obaly	144
5.10	Webové stránky	148
5.11	Okolní prostředí	154
5.12	Kvantitativní informace	157
5.13	Programy pro vytváření identity	158

6 Standardy 161

6.1	ISO	162
6.2	DIN (Deutsche Industrie Norm)	164
6.3	Rozměry obálek podle ISO	166
6.4	Rozměry knih	172
6.5	Velikosti venkovních médií	176
6.6	Standardní šablony	178
6.7	Závěr	188
6.8	Slovník	190
6.9	Rejstřík	192
6.10	Poděkování	194

Úvod

Cílem této knihy je představit layout v jeho nejširším smyslu pomocí příkladů z každodenního života. Kromě komerčního využití grafického designu ukazuje, jak využívat základní pravidla. Jádrem této knihy jsou vzájemné souvislosti, neboť díváme-li se ven na známé věci, získáváme klíčový zdroj inspirace a nápadů, které lze na grafický design aplikovat.

Layout v praxi (nahore)

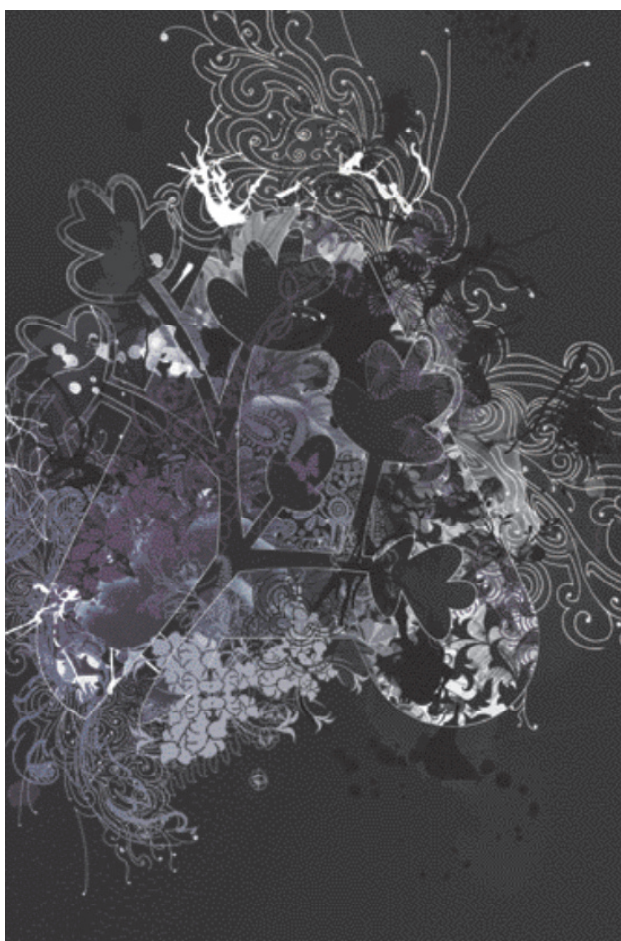
Lidskou přirozeností je ukázat ochotu organizovat a uspořádat předměty podle svého vkusu a potřeb, od psaných textů, formací letecké akrobatické skupiny Red Arrows ve tvaru diamantu, architektury, známek v albech filatelistů nebo tvoření plánů měst, jak ukazují obrázky nahore.

Mluvíme-li o layoutu, máme na mysli objekty, obrázky a typografii – dobře známé prvky grafického designu – které designéři umísťují na stránku. Přestože je grafický design mladý obor, mnoho principů, které využívá, bylo objeveno v antice a znovuobjeveno během renesance.

Tiskneme stránky, tvoříme fasády, plakáty a filmy, ale za těmito rozmanitými, na design bohatými odvětvími, jsou klíčové principy existující po staletí. Ty přetrvávají technologický vývoj a omezení, kterým designéři v současnosti čelí, a budou je využívat i budoucí generace.

Tato kniha uvádí základní principy layoutu a kontextu, ze kterých tyto principy vzešly. Neuvádí dogmatickou historii technologického rozvoje a jeho vlivu na layout. Zaměříme se na specifické relevantní příklady, například výběr velikosti stránky a tvorbu harmonické rovnováhy, stejně jako na roli, ve které layout pomáhá organizovat naše složité životy.

Do této knihy zařadíme koncepty z různých oborů, aby si umělci, tvůrci nových typů médií, designéři tiskových materiálů a další, mohli navzájem sdělovat své potřeby, zájmy, řešení a myšlenky. V duchu renesance je mnoho známého i neznámého k objevování a Zeitgeist (duch doby) ukazuje, že i praktické požadavky v různých oborech mají mnoho společného, například když potřeba experimentovat je vyvážena obchodními zvyklostmi. Designéři se snaží vylepšovat a hledat lepší řešení dávno známých problémů i nových výzev. Mnoho odpovědí naleznete při studiu historie a základních principů, které objevily předcházející generace.

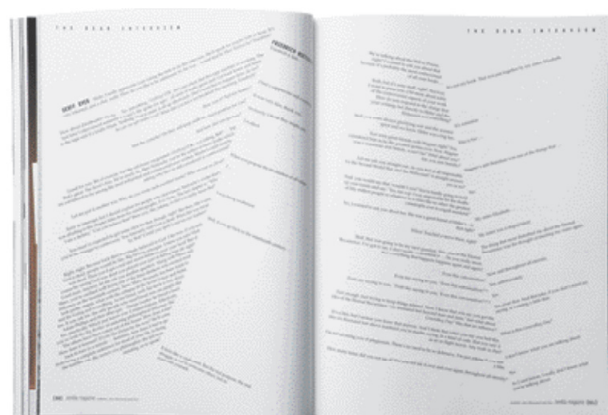
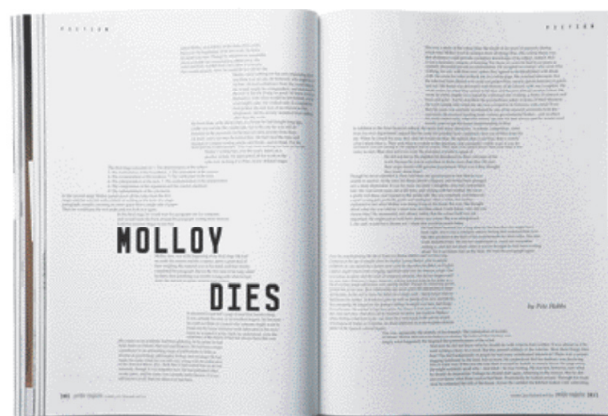

Acorn (nahore)

Tento zakázkový textový design vytvořil ateliér Studio Output pro konceptuální textilní společnost Acorn. Obsahuje unikátně stylizované velké písmeno A (ve slově Acorn) bohatě zdobené květinovým motivem, který odráží materiály vyrobené touto společností.

Magazín Zembla (nahore vpravo)

Tyto dvoustrany vytvořilo designérské studio Frost Design pro magazín *Zembla*. Tento design zpochybňuje představu textového sloupce. Obvykle jej považujeme za něco pevného, stabilního a obyčejného, ale tyto textové sloupce jsou cokoli, jen ne tohle.

Ve stále více pluralitním světě se snaha o standardy a zásady nezmensila a mnoha z nich se budeme zabývat v závěrečné referenční části této knihy.

Díky volnému toku informací se svět stává demokratičtější než kdy předtím, lidé jsou vystaveni obrovskému množství informací a kulturním odlišnostem. Design není výjimkou, což znamená, že existuje větší rozmanitost a experimentování, stejně tak se více očekává od již známého. Technologický rozvoj způsobil, že grafický design již není tajemným oborem, ale něčím, co se dotýká nás všech. Tím vznikají otázky jako například: Proč lidé reagují na jeden layout a ne na jiný? Proč se jeden typografický prvek zdá být příjemnější než další?

Výzvy, kterým designéři čelí, nebudou naplněny opakováním současnosti nebo kopírováním minulosti. Pochopení principů, uvedených v této knize, vybaví designéry znalostmi, jež se během jejich kariéry prokážou jako neocenitelné. Před více než dvaceti lety slyšelo několik lidí o začínajícím Internetu, ale v době přicházejících streamovaných digitálních médií dochází k základním změnám způsobu práce, života a konzumace médií. Co přinese dalších dvacet, deset nebo dokonce pět let? A ještě důležitější je, co přineseme my jim?

Jak nejlépe využít tuto knihu

Tato kniha představuje různé stránky layoutu prostřednictvím kapitol zabývajících se jednotlivými tématy. Každá kapitola uvádí řadu příkladů kreativního využití layoutu od předních současných designérských studií. Příklady jsou opatřeny poznámkami vysvětlujícími důvody provedených designérských rozhodnutí.

Úvody kapitol

Každá kapitola má stručné shrnutí a úvodní panel (viz dole). Úvod každé kapitoly má barevné pozadí, kterým se jasně rozlišují kapitoly mezi sebou.

Navigace

Čísla stránek vpravo nahoře zjednodušují přístup z obsahu i rejstříku.

Kapitola 4 / Objekty na stránce

Způsob umístění objektu na stránce má obrovský vliv na to, jak jej čtenář přijímá, jak si jej vysvětluje a jakou zprávu čtenáři objekt sděluje. Ukázali jsme si, jak mohou být mřížky vodítkem při umístění prvků na stránce. Při uspořádávání designu ale není jediným zřetelem jen smysl pro řád.

Umístění objektů pomáhá designu vyjádřit příběh a vychází z poznatků, jakým způsobem čteme stránku. Obsah designu lze vytvářet a pozměňovat řadou strategií a zásahů do uspořádání, například způsobem využití prázdného místa, vyvážeností a relativním významem přiznaným ostatním objektům, juxtapozicí, kontrastem objektů a podobně.

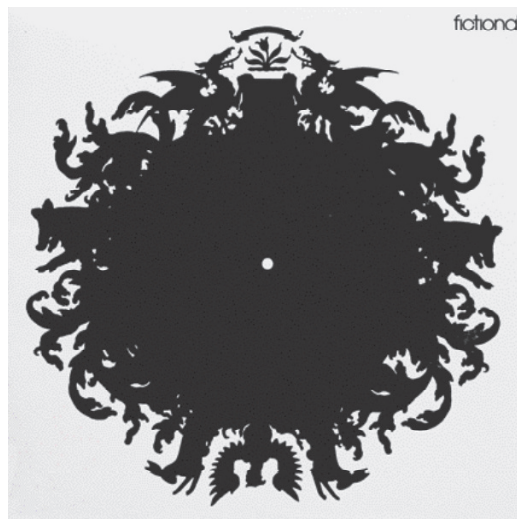
Tato kapitola uvádí přehled některých zásadních přístupů k umístění objektů.

Fiktivní (naproti)
Na obrázku je obal na fiktivní gramofonovou desku vytvořený k předvedení kreativních technik tisku. Navrhl jej Hector Pottier. Jeho kompozice je vycentrována a symetrická s dlouhou symetrií obklopenou prázdným místem. Dvouosá symetrie znamená, že design je symetrický podle vertikální i vodorovné osy, vyvážený ve všech směrech. Tuto vyváženost doplňuje v návrhu umístění obrázku stejné vzdálenosti od všech okrajů.

Obsah této kapitoly:

odkaz: název:	strana:
4.1 Příběh neboli narace	080
4.2 Jak čteme stránku	081
4.3 Prázdné místo	082
4.4 Rovnováha	084
4.5 Juxtapozice	088
4.6 Zarovnání	090
4.7 Svislý text na šířkovém formátu	094
4.8 Proklad a písmo	098
4.9 Dělení a zarovnání	099
4.10 Odsazení	100
4.11 Hierarchie	102
4.12 Vrstvy	103
4.13 Barva	104
4.14 Textura	105
4.15 Rytmus	108
4.16 Obrázková okna	112
4.17 Pasparta	114
4.18 Prostor mezi stránkami	117

078/079

Podrobná legenda

Ke všem obrázkům je uvedena podrobná legenda.

Shrnutí kapitoly

Úvody kapitol obsahují shrnutí nadcházející kapitoly, a tím umožňují čtenářům obeznámit se s jejím obsahem.

Klíčové principy designu stojí samostatně, aby čtenáři viděli jejich využití v praxi.

Navigační lišta

Barevné části kapitol přispívají ke snadnější orientaci.

Schémata

K předvedení uvedených principů slouží schémata.

Rozšířené vysvětlení

Vysvětlení složitějších principů je doplněno obdobnými příklady.

3.1 The Grid

The grid is a basic design tool used as a guide for the positioning of the various elements used within a design. Over the next few spreads we will dissect the grid, examine its component parts and how they can be used to produce different layouts.

The symmetrical grid
A symmetrical grid presents a layout on the verso page that is a mirror image of that used for the recto page, with equal inner and outer margins. The illustration features proportionately larger outer margins that can accommodate marginalia. The grid also features other main elements such as gutters, head and bottom margins.

The asymmetrical grid
An asymmetrical grid uses the same layout on both the recto and verso pages. The illustration features four narrow text columns as used for the symmetrical grid above, but often asymmetrical grids feature one column that is narrower than the others to introduce a bias towards one side of the page, usually the left. The narrower column may be used as a wide margin for captions, notes, icons or other elements.

The grid analogy
It is a natural urge to organize things and we use grids every day. The library shelving pictured here is a well-known example of the order that a grid can bring, as the logical connections between the vertical and horizontal allows us to locate things easily. Grids function in the same way on a page by helping the viewer to navigate around a design in order to extract information.

The Grid in Practice

In practice, the basic grids shown opposite can be transformed into something altogether more elaborate to produce more dynamic results. The grid is the basis of the page and allows for consistency in design, but it is not the final result and should not restrict creativity.

060/061

J.L. Johnson and Formative

J.L. Johnson

1.10 The Rise of Modernism

Modernism (1890–1940) as expressed through the cubist, surrealist and Dadaist movements was shaped by the industrialisation and urbanisation of Western society and the need to make sense of these dramatic changes.

Modernists, including the De Stijl, constructivism and Bauhaus movements, departed from the rural and provincial zeitgeist prevalent in the Victorian era, rejecting its values and styles in favour of a cosmopolitanism that embraced the age.

The beginning of modernism, 1880–1910
Functionality and progress, expressed through the maxim of 'form follows function', became the key concerns in the attempt to move beyond the external physical representation of reality through experimentation, in a struggle to define what should be considered 'modern' as its proponents re-examined every aspect of existence to identify what was preventing progress.

Olympic (above)

French painter Edouard Manet (1832–1883) was one of the first painters to approach modernity in subject, his work inspired impressionism, with pieces such as *Olympic* (1865).

ITC Kabel Book (below)

Kabel is a font influenced by stone-carved Roman letters that consists of a few pure and clear geometric forms, as does Johnston Underground font, which has wide, rounded characters (bottom).

geometry & form

Johnston Underground

Modernism's second generation (1910–1940)
Modernism had entered popular culture by the 1930s, with its appearance in everyday life through logos such as that of the London Underground (designed by Herbert Lubetkin), which served the need for a clear, easily recognisable visual symbol. Technological change was a reality affecting everyone's lives, with electricity and cars becoming commonplace. This called for new relationships as communication speed increased, against a backdrop of Marxism and Fascism.

J.L. Johnson and Collet

1.11 International Style

International or Swiss style was based on the revolutionary principles of the 1920s, such as De Stijl, Bauhaus and Jan Tschichold's *The New Typography*, which became firmly established in the 1950s.

Grids, mathematical principles, minimal decoration and sans-serif typography became the norm as design developed to represent universal usefulness, rather than personal expression.

The international style emphasises cleanliness, readability and objectivity characterised by asymmetric layouts, grid use, sans-serif typefaces and the use of photography rather than illustrations.

Univers 65 Univers 45

Mies van der Rohe designs (above)

An interior view of the German Pavilion (top), created by architect Mies van der Rohe for the 1929 Barcelona International Exhibition. The glass, steel and marble pavilion was held to be emblematic of the modern movement. Research House (bottom), with its vast lawn, is a modernist house in landscape format.

Univers (above)

Univers, a font family of over 50 versions created by Adrian Frutiger, features a numbering system that demonstrates the international style fusion with order. This numbering system, Frutiger's grid, is further explained on page 122.

Ludwig Mies van der Rohe

German architect Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) was one of the pioneering masters of modern architecture who sought a new architectural style to represent modern times. Using modern materials, such as industrial steel and plate glass, he defined austere but elegant spaces with a minimal framework of structural order, such as the 197-metre tall Lake Point Tower, built in Chicago, USA in 1968 (left).

024/025

Příklady

Kniha je oživena ukázkami prací současných designérských studií.

Historické referenze

Informace o klíčových postavách a událostech jsou dále rozvinuty v samostatných boxech.